

Chansons POUR LE MUSÉE

Un concert théâtral

de **Karine Sauvé**

Avec **Nicolas Letarte-Bersianik** et **Karine Sauvé**

Production de **Mammifères**, avec le soutien de la
Maison Théâtre

MAMMIFÈRES est une compagnie de recherche, création et production d'œuvres contemporaines destinées aux jeunes publics. Privilégiant une écriture scénique où le théâtre, la performance, le chant et les arts visuels s'unissent, la directrice artistique Karine Sauvé conçoit ses œuvres singulières pour la scène, le musée, la galerie d'art ou les contextes *in situ*.

La compagnie explore les passages obligés de la vie – naissance, vieillesse, séparations, mort... – avec l'envie de réfléchir collectivement aux rites qui y sont rattachés et de les réinventer par le biais de l'art. Accordant une grande confiance à l'intelligence et l'authentique curiosité des enfants, Karine Sauvé façonne un théâtre de matières qui en appelle aux sens, un art qui n'hésite pas à bousculer les conformismes de la vie et les préjugés pris pour des évidences.

2014 – Création *Les Grands-Mères Mortes*, en tournée jusqu'en 2019.

2015 – Prix de la meilleure production jeunes publics de l'Association des Critiques de Théâtre du Québec.

2021 – Création *Chansons pour le musée*, balado, album et spectacle.

mammiferes.ca

Karine Sauvé, directrice générale et artistique
karine@mammiferes.ca
514 652-6268

Kevin Bergeron, administration et développement
mammiferes@mammiferes.ca
514 701-9304

Chansons pour le musée

C'est la visite de musée la plus rock qu'on puisse imaginer!

En plein cœur de la nuit, Karine-pas-Sauvé se retrouve seule dans une salle d'exposition, parmi les œuvres d'art. Elle doit les observer, en choisir une dans laquelle elle se reconnaît... et chanter pour cette œuvre! C'est cet intrigant Psyquelette – ostéopathe de l'âme aussi réputé qu'excentrique – qui lui a prescrit ça, comme médicament, pour guérir de sa peine, suite à l'éclatement de son cocon familial. Reste que c'est très... déstabilisant de chanter pour une motte d'argile, une sculpture en porcelaine ou une installation de bouts de papier! Mais si ce psy sans peau n'avait pas tout faux?

Accompagnée sur scène par le musicien, bruiteur et magicien sonore **Nicolas Letarte-Bersianik**, la performeuse **Karine Sauvé** chante à cœur ouvert la vie et le vide, passe de pieuvre à tardigrade, s'éclate en mille morceaux, fuit comme une fugitive, traverse toute une gamme d'états et en fait vivre tout autant! Sculptant les sons grâce à une panoplie de modules à boutons, les deux performeurs jouent avec des synthétiseurs, micros, pédales et autres machines pour donner vie à la quête sensible et palpitante de Karine-pas-Sauvé.

Avec **Chansons pour le musée**, Mammifères propose un concert théâtral déjanté, un show aussi organique qu'électronique qui révèle, une toune et une œuvre à la fois, les pouvoirs mystérieux et insoupçonnés de l'art.

Crédits

Idéation et direction artistique : **Karine Sauvé**
 Interprétation : **Nicolas Letarte-Bersianik** et **Karine Sauvé**
 Texte : **David Paquet** et **Karine Sauvé**
 Mise en scène : **Anne-Marie Guilmaine** et **Karine Sauvé**
 Conception musicale et sonore : **Nicolas Letarte-Bersianik**
 Arrangements musicaux : **Navet Confit**, **Nicolas Letarte-Bersianik** et **Karine Sauvé**
 Scénographie et costumes : **Julie Vallée Léger** et **Karine Sauvé**
 Collaboration aux costumes : **Mélanie Charest**
 Éclairages : **Leticia Hamaoui**
 Direction technique et régie : **Gabriel Duquette**
 Direction de production : **Catherine Renaud**
 Production : **Mammifères**

Partenaires

Merci aux **Conseils des arts** qui ont soutenu les étapes de recherche, création et production du spectacle. Mammifères tient à remercier la **Maison Théâtre**, partenaire à la production; ainsi que le **Théâtre Aux Écuries**, le **CUBE**, le **Théâtre français du CNA**, les **Productions Recto-Verso**, le **Mois Multi**, **La Chapelle - scènes contemporaines**, **Les Coups de théâtre** et la **Maison de la culture Pointe-aux-Trembles** pour les résidences de création et le soutien.

Un merci particulier aux artistes **Shary Boyle**, **Sylvie Cotton** et **Élise Provencher** qui ont permis à Karine Sauvé de réaliser des résidences-camping en solo dans leur atelier, parmi leurs œuvres fabuleuses. Et merci à **Fabienne Martin**, psychanalyste, pour avoir suivi et conseillé l'équipe au cours des étapes de recherche.

Données pratiques

Disponible dès l'**automne 2021**
8 ans et plus
55 minutes
225 spectateurs
 Entre **2 100 \$** et **2 900 \$**
3 personnes sur la route

Biographies des principaux artistes de *Chansons pour le musée*

KARINE SAUVÉ

Autrice, metteuse en scène, performeuse, musicienne et plasticienne

Artiste polyvalente à la poésie débridée, Karine Sauvé crée des spectacles interdisciplinaires à partir de matières plastiques et sonores. Diplômée du DESS en théâtre de marionnettes contemporain de l'UQÀM, elle porte sur scène ses créations, dans un jeu performatif qui fait la part belle aux chansons, aux métamorphoses et aux rituels festifs. *Les Grands-Mères Mortes*, premier spectacle de la compagnie Mammifères qu'elle fonde en 2014, a été encensé par le public et la critique. Son approche sensible de la voix, des mots et des images l'amène à collaborer avec des artistes de différentes disciplines. Elle a dernièrement écrit et mis en scène *Le*

Potager avec Érika-Tremblay-Roy, et collabore à titre de performeuse chanteuse dans *Bermudes (dérive de nuit)* (2022) de Système Kangourou. Elle a cocréé et performé *Le spectacle d'arbre* (2008-2013) avec Nathalie Derome.

NICOLAS LETARTE-BERSIANIK

Concepteur musical et sonore et performeur

Compositeur, décompositeur, multi-instrumentiste, bruiteur et comédien, Nicolas Letarte-Bersianik œuvre depuis plus d'une trentaine d'années à réunir la musique au théâtre, à la littérature, au cinéma et à la danse et ce, grâce à des projets des plus variés. Percussionniste de formation, il se spécialise dans l'art de la scie musicale. Il allie ses forces en informatique et en création de sons en fabriquant et en jouant des synthétiseurs. La musique lui

a fait faire le tour du globe au sein d'une multitude de troupes et de groupes, notamment Terre des Hommes, Ex Machina, Sacré Tympan, Théâtre de la Pire Espèce, Le Clou!. Il fait partie de la Fanfare Pourpour. Avec Mammifères, il a conçu et performé sur scène la musique des *Grands-Mères Mortes*.

DAVID PAQUET

Co-auteur

David Paquet est diplômé du programme d'écriture dramatique de l'École nationale de théâtre du Canada en 2006. Parmi ses pièces, on compte *Porc-épic*, *2h14*, *Appels Entrants Illimités*, *Le Brasier*, *Le Soulier et Le Poids des fourmis*, ainsi que *Papiers Mâchés* et *Le Voilier (manifeste du fragile)*, deux solos de up poétique interprète lui-même. Maintes

fois primées, ses œuvres ont été présentées dans plus d'une douzaine de pays en Europe et en Amérique du Nord. En plus de sa démarche d'auteur, il accompagne régulièrement d'autres créateurs en tant que dramaturge et formateur, entre autres pour l'École nationale de théâtre du Canada, l'Association des théâtres francophones du Canada et le Centre des auteurs dramatiques. Il a co-écrit le texte des *Grands-Mères Mortes* avec Karine Sauvé.

ANNE-MARIE GUILMAINE

Co-metteuse en scène

Anne-Marie Guilmaine développe depuis plus de dix ans une pratique d'autrice

scénique teintée par la performance, l'installation visuelle et l'art relationnel. Avec la compagnie interdisciplinaire Système Kangourou qu'elle cofonde en 2006 avec Claudine Robillard, elle crée des spectacles ancrés dans la rencontre entre performeurs et spectateurs. Que ce soit avec *Non Finito* (2017), *Le pouvoir expliqué à ceux qui l'exercent (sur moi)* (2019) ou *Bermudes (dérive)* (2021), elle s'intéresse à la présence de non-acteurs sur scène qui partagent leurs propres récits au cœur de partitions tissées d'actions performatives et d'images plurivoques. Détentrice d'une maîtrise en théâtre et d'une autre en littérature, Anne-Marie s'intéresse aux démarches chevillées au réel.

NAVET CONFIT

Réalisateur du balado, participation à la conception sonore du spectacle

Auteur, compositeur, interprète, arrangeur, mixeur et réalisateur d'albums, Navet Confit est un discret et affable polymathe indie avec une propension pour les sourires en coin. Depuis 2011, il a aussi signé les conceptions sonores de plus d'une vingtaine de pièces de théâtre (dont celles du Théâtre du Futur, compagnie qu'il a co-fondée). Tenant d'autodérision, d'odes au futile et de listes trop longues, il va continuer de déranger poliment, sans convention ni compromis.

Entretien avec Karine Sauvé autour de *Chansons pour le musée*

Mené par l'autrice jeunesse Amélie Dumoulin pour le
Théâtre français du CNA

Il faut absolument que tu nous racontes ton processus de création pour ce spectacle! On dit que tu as véritablement chanté pour des œuvres d'art?

J'étais dans un creux. Je voulais chanter mais je n'y arrivais plus. Ça a été dur la solitude, quand on s'est séparé, le père de mes enfants et moi, et que je me suis retrouvée à habiter seule, sans eux, la moitié du temps. Séparer le couple, ok, on y avait longuement réfléchi et ça nous est apparu nécessaire. Séparer la famille... ouf. J'avais pas vu venir les vertiges de ce deuil-là. Fallait que je refasse maison.

J'étais moins bonne que je l'aurais cru pour être toute seule. J'avais besoin d'être en lien mais j'étais vidée et ça me tirait beaucoup de jus de connecter avec d'autres humains. Je me suis retrouvée fascinée par des œuvres de Shary Boyle, d'Élise Provencher et de Sylvie Cotton, entre autres, par des formes qui se situent entre abstraction et figuration, comme dans un état de métamorphose, des œuvres parfois lumineuses, souvent étranges, presque épeurantes. Je les contemplais, je sentais bien que les artistes les avaient soignées et aimées. Certaines sculptures m'attiraient plus que d'autres, semblaient murmurer en textures leur expérience de l'informe... On aurait dit qu'elles me donnaient des permissions de ressentir un état d'avant les mots, un état subtil, tabou même, où je pouvais me reconnaître. Elles m'invitaient à m'asseoir avec moi-même et à regarder mes propres monstres dans les yeux. Ressentir, c'est souvent traverser. C'est la piste que j'ai suivie.

Ça a pris pas mal de silence puis tranquillement, le goût de chanter est revenu. Chanter pour des œuvres et donner à voir l'effet qu'elles ont sur moi est devenu une mission. J'ai écrit aux trois artistes pour leur demander si je pouvais avoir du temps toute seule avec leurs sculptures. Elles ont dit oui. J'ai paqueté ma glacière, mon mini-synthé pis mon sleeping et me suis retrouvée

en résidences-camping, des 3 jours/3 nuits dans leurs ateliers. À la fin, je les recevais et je leur offrais mes chansons. C'était simple et on se sentait liées. J'ai eu envie de faire un spectacle qui parlerait de ça, de séparation, de capacité à être seul, d'art qui répare et d'accompagnement.

Tu racontes cette touchante histoire de rupture en tant qu'adulte, femme et mère, et donc, depuis un point de vue, une réalité, étrangère aux enfants. Parle-nous de cet intéressant parti-pris.

J'ai une amie psychanalyste qui travaille beaucoup avec les bébés. Quand leur mère quitte la pièce et qu'elle les voit en proie à une angoisse de séparation, elle leur dit, simplement : « tu sais, ta petite maman elle est toujours là, en dedans de toi ». Je pense que le show parle plus de cette maman-là que de l'autre, celle de chair. Il parle de la maman qu'on peut être pour nous-mêmes, la bienveillante qui sait être accueillante et curieuse même dans les temps durs. Je souhaite profondément que cette mère-là ne soit une réalité étrangère pour personne.

Mot d'Anne-Marie Guilmaine

Co-metteuse en scène de Chansons pour le musée

Y'a du poil, des sons *weird*, des permissions! Depuis *Primipare and the Babies*, je suis avec fascination la démarche de Karine Sauvé. Elle me fait du bien! Pour moi, ses créations donnent de l'air, secouent les complexes et les tabous avec humour et douceur, nous émancipent de nos propres conventions. C'est une poète clairvoyante et une performeuse qui n'a pas froid aux yeux, qui sait créer une intimité véritable avec son public. Enfant, j'aurais adoré voir ce modèle de femme sur scène, qui ose les métamorphoses les plus étranges, embrasse les disciplines, se dépouille des stéréotypes! Et ce, sans renier ou carapater sa sensibilité. Au contraire, elle nous apprend à l'honorer, à s'en servir comme baromètre, boussole, propulseur! Ce qu'offre Mammifères, cette parole authentique, cette présence performative et musicale, la complicité vivifiante entre les performeurs-musiciens, les questionnements philosophiques qui sous-tendent les œuvres et qui se parent de costumes de matières et de couleurs... tout cela me semble inusité, précieux et absolument galvanisant pour tous les publics.

Les déclinaisons de *Chansons pour le musée*

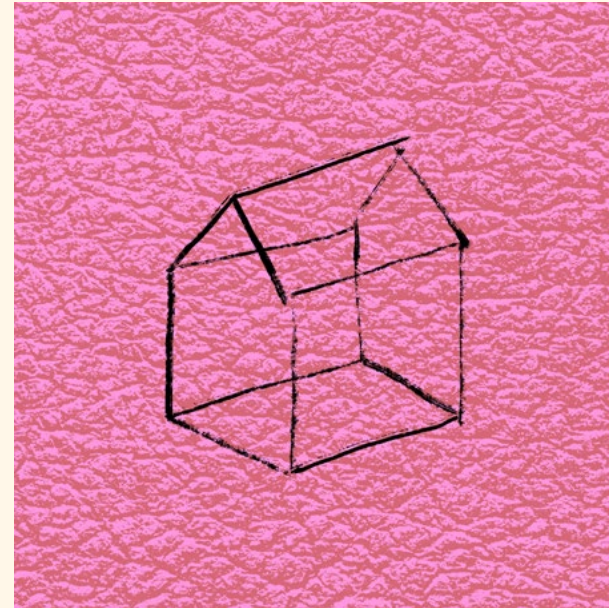
La création du spectacle *Chansons pour le musée* devait avoir lieu en 2020. En attendant de pouvoir présenter son nouvel opus scénique au public, l'équipe de Mammifères a réalisé différentes déclinaisons numériques du projet.

Le BALADO *Chansons pour le musée*, réalisé par Navet Confit, a été présenté en partenariat avec le Mois Multi 2021, festival d'art multidisciplinaire à Québec, ainsi que dans le cadre du Festival Big Bang du Théâtre français du CNA. Il a été finaliste à la mention Innovation et adaptation aux Prix Numix 2021.

Pour écouter le balado :

<https://mammiferes.ca/chansons-pour-le-musee-balado>

Puisque les chansons électro ont leur vie propre, sans trame narrative, l'équipe de Mammifères a demandé à Navet Confit de réaliser également **l'ALBUM *Chansons pour le musée***. Ce sont ces chansons que l'on retrouve dans le spectacle.

Pour écouter l'album :

<https://distrokid.com/hyperfollow/mammifres1/chansons-pour-le-muse>

Pour mettre un peu de chair autour de l'os, l'équipe de Mammifères a créé une section **BONUS** sur site Internet. On peut y découvrir des vidéos des musiciens de ***Chansons pour le musée*** en action, des traces de la démarche performative de Karine Sauvé et des consignes créatives découlant du spectacle à réaliser en classe ou à la maison.

Pour accéder aux bonus :

<https://mammiferes.ca/autour-de-l-os>

Chansons pour le musée... en classe!

Riche autant sur le plan thématique que formel avec son alliage de disciplines artistiques, *Chansons pour le musée* inspire des réflexions, discussions et exercices très variés à proposer aux enfants. En Belgique, un philosophe pour enfants se sert du balado comme prémisses à de fertiles discussions. Dans le cadre d'ateliers en arts vivants du Centre national des arts, Karine Sauvé et Anne-Marie Guilmaine ont conçu un atelier d'écriture et d'appréciation d'œuvres d'art. Une section sera dédiée au spectacle sur l'outil numérique Sortir = Grandir du Lab culturel. Puis, sur le site de Mammifères, les familles et les enseignants peuvent retrouver des consignes créatives qui découlent de *Chansons pour le musée* et qui touchent aux arts visuels, au théâtre et à la chanson.

EXEMPLE DE CONSIGNES CRÉATIVES INSPIRÉES DE CHANSONS POUR LE MUSÉE

(d'autres se retrouvent sur le site de Mammifères)

ChAnTeR pOuR lEs ChOsEs!

Le psyquelette prescrit à Karine-Pas-Sauvée de s'infiltrer au musée, la nuit, afin de chanter à une œuvre d'art dans laquelle elle se reconnaît. Il lui dit ça : « Quand tu te reconnais, tu chantes. C'est comme un médicament, mais au lieu de l'avaler, faut le sortir de sa bouche... »

À toi d'essayer ce traitement pour le moins... excentrique!

Dans ta maison ou dans ta classe, choisis une œuvre d'art (tableau, dessin, sculpture, photographie...) qui reflète une ou plusieurs facettes de toi. Si tu ne trouves pas d'œuvre, ça peut aussi être un bibelot intrigant, ton livre préféré ou ce que tu trouves beau dans le frigo! Trouve ensuite trois mots qui décrivent en quoi tu te reconnais dans cette œuvre d'art ou cet objet. (Par exemple, si Karine-Pas-Sauvée jouait à ce jeu dans sa nouvelle maison, elle choisirait sûrement une fougère : échevelée, un brin fragile et amoureuse du soleil!) Sélectionne ton *beat favori* parmi ceux qui te sont proposés dans la section *Autour de l'os* du site de Mammifères et chante pour cette chose ! Laisse venir les paroles et les sons en t'inspirant de tes trois mots-clés.

Si tu le sens, invite ton parent ou ton professeur à faire la même chose. Promis, ça va lui faire du bien!

EXEMPLES DE QUESTIONS PHILOSOPHIQUES SUSCITÉES PAR LE PREMIER ÉPISODE DU BALADO CHANSONS POUR LE MUSÉE

(provenant des participants à un atelier du philosophe pour enfants et adolescents Gilles Abel, en Belgique)

- Peut-on ressentir sa maison vide tout en habitant avec d'autres ?
- Dans quelle mesure le point de vue d'un adulte peut-il être audible par le jeune public ?
- Pourquoi inviter à se confronter à une situation inconfortable pour sortir d'un mal-être ?
- Est-ce qu'il y a un sens qui suscite plus l'imaginaire que les autres ?
- Pourquoi certains objets sont-ils plus « grenade » que d'autres ?
- Gagnerait-on à préserver une part de mystère vis-à-vis de ce qui suscite nos émotions ?
- Peut-on apprendre à aiguïser nos capteurs émotionnels ?

EXEMPLE D'ATELIERS DÉCOULANT DE CHANSONS POUR LE MUSÉE

Les co-metteuses en scène de *Chansons pour le musée*, Karine Sauvé et Anne-Marie Guilmaine offrent en classe ou de manière virtuelle un atelier d'écriture et d'appréciation d'œuvres d'art contemporain intitulé CAMPING AU MUSÉE. Après avoir brièvement expliqué les prémisses de création de *Chansons pour le musée* (Karine Sauvé a initié des résidences-camping auprès d'œuvres d'artistes qui l'inspire), Anne-Marie ou Karine exposera aux élèves une situation similaire: "Vous êtes invités à camper au musée!" Trois musées leur sont alors proposés, le Musée de l'Informe avec la présentation d'une série d'œuvres d'Élise Provencher, le Musée du Fragile avec les œuvres de Shary Boyle et le Musée du Dépouillé avec les œuvres de Sylvie Cotton. Pour chaque œuvre, quelques questions poétiques sont posées aux élèves qui doivent y répondre par écrit, le plus spontanément possible. Ils partagent ensuite leur réponse.